

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Beatrice Maria Antonella Cunsolo

CLASSE V SEZIONE B

ORIGINI E CARATTERI DEL ROMANTICISMO

Il Pittoresco ed il Sublime del Romanticismo inglese e tedesco. La pittura di paesaggio:

- **William Turner:** *Ombra e tenebre, Il mattino dopo il diluvio.*
- **John Constable:** *La Cattedrale di Salisbury.*
- **Caspar David Friedrich,** *Viandante sul mare di nebbia, il naufragio della Speranza, monaco in riva al mare.*

Il Romanticismo francese; la cronaca irrompe nell'arte:

- **Théodore Géricault,** *Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa, ritratto di negro.*
- **Eugène Delacroix,** *La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo.*

Il Romanticismo italiano e la pittura storica risorgimentale:

- **Francesco Hayez,** *I Vespri siciliani, Il Bacio, il ritratto di Alessandro Manzoni.*

IL REALISMO

- **Gustave Courbet,** *Gli spaccapietre.*
- **Francoise Millet,** *le Spigolatrici, l'Angelus.*

Il Verismo italiano e il fenomeno del Macchiaioli – la macchia in opposizione alla forma.

- Giovanni Fattori, *Campo italiano alla battaglia di Magenta, la rotonda dei bagni di Palmieri.*

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA CORSA AL PROGRESSO SCIENTIFICO

Nuovi materiali da costruzione in architettura: ghisa, acciaio e vetro.

La scienza delle costruzioni. Le Esposizioni Universali: Londra 1851, Paxton e il "palazzo di cristallo". l'Esposizione di Parigi del 1889, la "galleria delle macchine" e la "tour Eiffel".

Giuseppe Mengoni e la "gallerie Vittorio Emanuele II" di Milano.

La "galleria Umberto I" di Napoli.

Alessandro Antonelli e la "Mole Antonelliana" di Torino.

LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA

Parigi e la Ville lumière. La tecnica impressionista: luce e colore. La pittura en plein aire.

- **Eduard Manet**, *Colazione sull'erba*, *Olympia*, *La Grenouillère*.
- **Claude Monet**, *Impressione sole nascente*, la serie della *Cattedrale di Rouen*.
- **Auguste Renoir**, *La Grenouillère*.

IL POST- IMPRESSIONISMO

- **Paul Cézanne**, *i bagnanti*, *Giocatori di carte*.
- **Paul Gauguin**, il Sintetismo, l'Antinaturalismo. Il Cloisonnisme.
- *Il Cristo giallo*, *Come, sei gelosa?*, *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*.
- **Vincent van Gogh**, *I mangiatori di patate*, *Autoritratti*, *il Caffè di notte*, *Camera da letto*, *Notte stellata*, *Campo di grano con volo di corvi*.

IL DIVISIONISMO FRANCESE

- **Georges Seurat**, *Un domenica pomeriggio sull'isola della grande Jatte*, *pomeriggio ad Asnières*.

L'ART NOUVEAU

William Morris e la riconciliazione tra produzione industriale e valore artistico.

- **Victor Horta**, *La ringhiera dell'Hotel Solvay* di Bruxelles.

La Secessione viennese:

I pionieri dell'Architettura Moderna

- *Il palazzo della Secessione a Vienna*.
- **Hdolf Loos**; "ornamento e delitto", *casa Scheu*
- **Gustav Klimt**, *Giuditta I*, *Giuditta II*, *il Bacio*, *ritratto di Adel Bloch-Bauer*.

LE AVANGUARDIE STORICHE

L'ESPRESSIONISMO - i precursori

- **Edvard Munch**, *Sera nel corso Karl Johann*, *il Grido*.

L'Espressionismo francese: I Fauves

- **Henry Matisse** *La stanza rossa*, *la danza*.

L'Espressionismo tedesco: I Die Brücke

- **Ernest Kirchner**, *Due donne per strada*.

—

IL CUBISMO

- **Pablo Picasso**, periodo blu: *poveri in riva al mare*, periodo rosa: *famiglia di saltimbanchi*.
- *Le Demoiselles d'Avignon*, *Ritratto di Ambroise Vollard*, *Guernica*.

IL FUTURISMO

Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica Futurista. Il Manifesto del Futurismo.

- **Umberto Boccioni**, *La città che sale*, *forme uniche della continuità nello spazio*.
- **Giacomo Balla**, *Dinamismo di un cane al guinzaglio*.
- **Maurits Cornelis Escher**, **visita alla mostra a palazzo Bonaparte, Roma.**

Metamorfosi, *Relatività*, *il Castello volante*.

IL DADA

- **Marcel Duchamp**, *Fontana*, *L.H.O.O.Q.*

LA METAFISICA

- **Giorgio De Chirico** e le origini del Surrealismo, *il Canto d'Amore*.

IL SURREALISMO

- **Salvador Dalì**, *Costruzione molle con fave bollite*, *Sogno causato dal volo di un'ape*, *la persistenza della memoria*, *il volto della guerra*.
- **Renè Magritte**, *L'uso della parola I*, *La condizione umana*, *La battaglia delle Argonne*, *l'Impero delle luci*.
- **FRIDA KAHLO**, *la Rivoluzione Messicana. Il rapporto con il Surrealismo.*
Autoritratto con collana di spine e colibrì, *La colonna rotta*, *Il Sogno (il Letto)*, *Ciò che l'acqua mi ha dato*.

L'ASTRATTISMO – oltre la forma

- **Vassily Kandisky** *Composizione VI*

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Unità trasversale dal tema “Il lavoro e la dignità dell’uomo”

All'interno della disciplina di Storia dell'Arte, in riferimento all'obiettivo n° 8 dell'Agenda 2030 che *mira a promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti*, sono stati affrontati aspetti sociali e tematiche legate alle diverse rappresentazioni del lavoro nella pittura tra Ottocento e Novecento: *Realismo, Verismo, Impressionismo, Postimpressionismo e Art Nouveau*, con particolare attenzione allo sfruttamento del lavoro minorile e femminile attraverso lo sguardo degli artisti.

Tematiche affrontate:

-La questione sociale e la rappresentazione del lavoro nella pittura Realista di Courbet e Millet. Il lavoro minorile e femminile. Analisi critica de: *gli Spaccapietre, le Spigolatrici*.

- Una nuova dimensione del tempo libero: Georges Seurat, *Un domenica pomeriggio sull'isola della grande Jatte, pomeriggio ad Asniér*.

Vincent van Gogh, *I mangiatori di patate*.

- L'ossessione di Hitler per l'arte; la “shoah dell'arte” e “l'arte degenerata”. Rodolfo Siviero e i “Monument Man”.

Testi e materiali/strumenti adottati

- G. Cricco e F. P. Di Teodoro, *Itinerario nell'arte*, Editore Zanichelli, volume quarto quinta edizione, *dall'età dei Lumi ai giorni nostri*, volume quinto, quinta edizione, *dall'Art Nouveau ai giorni nostri*;
- Lezioni multimediali realizzate con *Prezi*, fornite di sintesi di testo, immagini, video, brani musicali e spezzoni di film o documentari;
- Dispense di approfondimento in formato digitale fornite alla classe su alcuni argomenti trattati;
- Copia in Pdf delle lezioni realizzate con *Prezi*. Tutto il materiale è stato caricato e risulta disponibile agli studenti anche sul Drive di Teams, nella classe dedicata alla disciplina.

Criteri di verifica e di valutazione: prova orale: interrogazioni e colloqui.

Per le valutazioni delle prove scritte strutturate con immagine dell'opera d'arte accompagnate da domande a risposta aperta, si sono seguiti i seguenti criteri:

-Analisi e lettura critica delle opere, analisi critica del contesto storico in cui è stata prodotta, conoscenza della corrente artistica di riferimento, del contesto culturale, filosofico e letterario del tempo.

Per la valutazione delle prove orali si sono considerati i seguenti criteri:

- Conoscenza dell'argomento;
- Capacità di stabilire nessi tra vari contenuti;
- Esposizione corretta e chiara;
- Corretta descrizione e analisi critica delle opere d'arte, delle tecniche di realizzazione e del periodo storico in esame;

Roma, 17/06/2024

Prof.ssa *Beatrice M. A. Cunsolo*